

PROPUESTA DE MODELO DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS CONTEMPLADOS

Nuestra propuesta¹ se formula para el análisis del campo de la fotografía artística, ya que es el tipo de imágenes que da el juego suficiente para poder desarrollar un estudio analítico en profundidad. Creemos que en el contexto actual es más necesario que nunca ofrecer un trayecto metodológico en el estudio de la imagen, y más concretamente en el caso de la fotografía, que contribuya a responder la pregunta “*cómo significa la fotografía*”.

En el análisis de una fotografía se puede distinguir una serie de distintos niveles, desde la estricta materialidad de la obra, y su relación con el contexto histórico-cultural, hasta un nivel enunciativo.

1. NIVEL CONTEXTUAL

El primer problema al que nos enfrentamos es la constatación de que el investigador siempre proyecta sobre la imagen una carga importante de prejuicios y sus propias convicciones, gustos y preferencias. Asumamos, pues, este condicionamiento inevitable y tratemos de corregir, en la medida de lo posible, este factor distorsionante del análisis. Por ello, nuestro método propone la distinción de un primer nivel, que hemos denominado **nivel contextual**, que nos fuerza a recabar la información necesaria sobre la(s) técnica(s) empleada(s), el autor, el momento histórico del que data la imagen, el movimiento artístico o escuela fotográfica a la que pertenece, así como la búsqueda de otros estudios críticos sobre la obra en la que se enmarca la fotografía que pretendemos analizar. La cumplimentación de este primer nivel del análisis trata de mejorar nuestra competencia lectora.

DATOS GENERALES

El método que hemos desarrollado está pensado especialmente para el análisis de fotografías de la mayor complejidad textual posible, por lo que, en general, tratamos “fotografías de autor”, de gran calidad técnica y artística, cuyos datos suelen estar a disposición del lector en los propios catálogos en los que se han publicado dichas imágenes o, como resulta cada vez más frecuente, en internet. En realidad, estas informaciones concretas no son estrictamente imprescindibles, ya que se puede realizar un análisis desconociendo la autoría, el título o el año de la fotografía, aunque esta no sea la circunstancia más favorable para llevarlo a cabo.

¹ La presente propuesta de análisis de la imagen fotográfica se completa con la preparación de una base de datos de fotografías, que incluye unos 900 registros, cada uno con una breve ficha técnica, y una selección de 30 fotografías analizadas siguiendo la metodología de trabajo que hemos expuesto. El trabajo de investigación, realizado entre los años 2001-2004, está financiado por la Convocatoria de Proyectos de Investigación BANCAJA-UJI de la Universidad Jaime I, código I201-2001, dirigido por el Dr. Rafael López Lita, Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad, la coordinación del Dr. Javier Marzal Felici, Profesor Titular de Comunicación Audiovisual y Publicidad, y el Grupo de Investigación “ITACA-UJI” (Investigación en Tecnologías Aplicadas a la Comunicación Audiovisual). Todo el material puede ser consultado en la página web www.analisisfotografia.uji.es, y ha sido presentado en el I Congreso de Teoría y Técnica de los Medios Audiovisuales, dedicado en esta edición a “El análisis de la imagen fotográfica”, celebrado en Castellón los días 13, 14 y 15 de octubre de 2004.

TÍTULO	El título de la fotografía o “pie de foto” es fundamental porque suele fijar o “anclar” el sentido de la fotografía, desde la perspectiva de la instancia del autor empírico. En ocasiones, el título no aporta gran cosa al análisis de la fotografía. En otros casos, por el contrario, el pie de foto es un elemento fundamental para esclarecer el sentido de la imagen , aunque sea sólo parcialmente, ya que se trata de una información que forma parte del objeto de análisis. Con frecuencia, las fotografías de Duane Michals , por poner un ejemplo palmario, van acompañadas de pies de foto que constituyen una profusa reflexión del sentido de la imagen desde la instancia autorial. En cualquier caso, debemos estar prevenidos ante las reflexiones realizadas por el autor empírico de la fotografía, ya que casi siempre el análisis textual permite llegar mucho más lejos en profundidad significativa que lo que el autor físico pueda decir sobre su propia obra. No debemos olvidar que la producción y la recepción son procesos de naturaleza radicalmente distinta.
AUTOR	Estas informaciones son importantes, porque fijan la autoría de la imagen, la nacionalidad del fotógrafo y el año de producción de la fotografía, lo que nos permitirá situarla geográfica e históricamente. En ocasiones, esta información puede ser suficiente para relacionar la fotografía con el conjunto de la obra del autor, si éste es conocido por nosotros, o con otras producciones plásticas y audiovisuales del periodo y del país en el que cabe contextualizar la imagen que nos disponemos a analizar. El conocimiento previo del autor y de su obra es importante para posibilitar el reconocimiento de rasgos de estilo o “estilemas” característicos de éste. No obstante, es muy frecuente no disponer de este tipo de informaciones. Estamos rodeados por miles de imágenes de las que ignoramos su autoría o la época en que fueron realizadas, lo que no debe ser un obstáculo para su análisis.
NACIONALIDAD	
AÑO	
PROCEDENCIA IMAGEN	También es conveniente explicitar la procedencia de la imagen , de un libro, catálogo o documento electrónico de donde la hemos obtenido. No es lo mismo valorar una fotografía reproducida en un catálogo, cuya calidad puede ser mejor o peor que el original fotográfico, con sus dimensiones y cualidades plenas.
GÉNERO	Otro aspecto importante es la clasificación genérica de la fotografía, un aspecto muchas veces difícil, porque una misma fotografía puede compartir a la vez varias atribuciones genéricas. Como hemos visto, el concepto de género no está exento de polémica, aunque la utilización de este tipo de categorías es muy habitual en el lenguaje cotidiano del crítico, y sirve de orientación al espectador que no renuncia al uso de estas denominaciones: retrato , desnudo , fotografía de prensa , fotografía social , fotografía de guerra , fotorreportaje , fotografía de paisaje , bodegón , fotografía arquitectónica , fotografía artística , fotografía de moda , fotografía industrial , fotografía publicitaria , etc. Muchas fotografías participan simultáneamente de varias categorías genéricas, sobre todo cuando algunas de estas (como la fotografía “artística”, “social” o “publicitaria”) son extremadamente ambiguas: por ello, hemos previsto la distinción de 3 casillas diferentes, con el fin de poder ubicar una misma imagen en varias categorías genéricas simultáneamente, cuando proceda.
GÉNERO 2	
GÉNERO 3	
MOVIMIENTO	En algunos casos, es posible incluso poder situar al autor de la fotografía en una determinada corriente o movimiento artístico , escuela fotográfica , etc., cuyo conocimiento puede ser de gran utilidad para el análisis textual de la fotografía. En ocasiones, la escuela, movimiento o escuela artística tiene un programa estético, cuyo conocimiento resultará muy útil.

PARÁMETROS TÉCNICOS	
B/N / COLOR	La fotografía a analizar puede ser en blanco y negro o en color, o bien puede haber sido coloreada <i>a posteriori</i> . En blanco y negro , se pueden emplear técnicas de <i>virado</i> de la imagen, realizadas de forma química o digital. En ocasiones, según el tipo de película o del revelador empleado, el blanco y negro puede tener una dominante fría (azulada) o cálida (amarillenta). En el caso de la fotografía en color, las cualidades del color (tipo de dominante, saturación, etc.) pueden variar según el tipo de película o la técnica de revelado utilizados. En otros casos, nos podemos hallar ante una fotografía que puede ser en blanco y negro y en color , simultáneamente, si se ha coloreado algún elemento o parte de la imagen. En todos los casos, la técnica empleada –fotoquímica o digital– no tiene porqué alterar sustancialmente el trabajo analítico de la imagen. Se trataría, pues, de incorporar la información pertinente, cuando ésta esté disponible.
FORMATO	Otro aspecto igualmente importante es el tamaño y dimensiones de la copia positiva o de la imagen que analizamos. En ocasiones, esta información está recogida en el propio pie de foto de la imagen. Es obvio que las condiciones de recepción de una fotografía cambian de forma sustantiva cuando las imágenes son de grandes dimensiones (como sucede con muchas fotografías de Witkin o Chris Killip) o cuando éstas tienen una dimensiones muy reducidas (como ocurre con las secuencias de fotografía de Duane Michals , por ejemplo). Este aspecto tiene importantes consecuencias en el análisis, cuando se estudia la relación de la imagen con el espectador. Por otro lado, el formato es una noción técnica que nos permite describir, de forma objetiva, el tipo de proporción o “ratio” que presentan los lados de la imagen. De este modo, en cine se habla de formatos como el 1.33:1 (formato de televisión convencional 4:3), el 1.85:1 (formato de TV panorámico 16:9), el 2,33:1, etc. En fotografía se habla de formatos como el paso universal (negativo de 24X36mm), el formato medio (puede ser cuadrado, 6X6 , o ligeramente rectangular 6X4,5 cm, 6X7cm) y el gran formato (9X12cm , 13X18cm; 20X25cm). Con los soportes digitales se han extendido todo tipo de formatos de imagen, cuya utilización es muy variada así como en el campo del diseño de las páginas web.
CÁMARA	El tipo de cámara utilizada es otro aspecto igualmente relevante. En la realización de fotografías de paisaje, no tiene los mismos efectos trabajar con una cámara de paso universal (Pete Turner , Ernst Haas) que con una cámara de gran formato (Ansel Adams), lo que nos informa del tipo de relación que se establece entre el fotógrafo y el objeto fotografiado. De igual modo, en el campo del retrato también tiene consecuencias notables la utilización de una cámara de 35 mm o paso universal (Robert Frank , Dorothea Lange , Robert Doisneau) que una cámara técnica de gran formato (Arnold Newman , Nicholas Nixon). En este último caso, el sujeto fotografiado está condicionado, de forma muy notable, por la presencia del dispositivo técnico. La temporalidad de la fotografía se ve alterada notablemente si se ha utilizado uno u otro tipo de cámara, ya que no es lo mismo la captación del instante fotográfico (que recoge un gesto o expresión concreto , tan importante en el campo del fotoperiodismo) o la búsqueda de una atemporalidad del retratado (que persigue captar las cualidades subjetivas o “esencias” del sujeto fotografiado).
SOPORTE	En ocasiones, se puede disponer de información sobre el tipo de formato fotográfico empleado como <i>paso universal</i> o <i>35 mm</i> , <i>formato medio</i> , <i>gran formato</i> , <i>fotografía digital</i> –este aspecto, puede ser muy matizado algunas veces–, incluso información sobre la marca y tipo de película utilizada, el formato de compresión empleado, etc. Estas informaciones nos permiten comprender cómo se ha conseguido obtener determinados efectos visuales y, sobre todo, las condiciones de producción de la fotografía.